

UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CS. FISICAS Y MATEMATICAS
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS HUMANISTICOS

PROGRAMA DE CURSO

Código	:	EH25A-1
Nombre del Curso	:	Teoría e Historia del Arte I
Tema	:	Arte Contemporáneo
Duración	:	Otoño
Requisitos	:	EH101/EH111/SM10A
Unidades Docentes	:	09 U.D.
Distribución horaria	:	4,5 - 0 - 4,5

Descripción del Curso

Por tratarse de un curso de iniciación, dirigido a estudiantes de Ingeniería y Ciencias, los temas que en él se desarrollan tienen el propósito de situar a los participantes ante los problemas básicos de las artes visuales y de la arquitectura contemporáneas.

De este modo, la comprensión del arte actual se convierte en el punto de partida del conocimiento del mundo presente, en el que los alumnos se encuentran y al que deben servir. Al fin y al cabo, toda idea de "servicio" implica siempre una previa ob-"servación".

La relación del curso con las necesidades e intereses inmediatos de sus alumnos se basa en la comprensión de los distintos supuestos que originaron las obras de arte actuales, así como en el análisis de las modalidades espaciales, estructurales y materiales de la arquitectura de los siglos XIX y XX.

Objetivos

El curso tiene como finalidad principal la apreciación de las artes y la arquitectura actuales, de acuerdo con las nociones previas y los lenguajes que emplearon sus autores. Se tiende así a dejar a los alumnos en condiciones de poder situarse por sí mismos ante el arte presente, interpretándolo a partir de ejercicios sistemáticos efectuados en clase.

Contenidos

Puesto que constituye, a la par un curso de historia y de apreciación del arte, la organización de los temas tratados está fundada en secuencias de índole temporal, con las que pueden formularse las vicisitudes de determinadas ideas y la interacción de éstas, según las obras singulares que originen. De hecho, en el curso se destaca que en toda obra de arte existe una manera de pensar el mundo, de la que la obra se hace representativa.

Los temas primordiales del curso son los siguientes:

- Arte contemporáneo y arte actual. Sus diferencias.
- Industria, ingeniería y arquitectura durante el siglo pasado.
- El impresionismo y sus consecuencias.
- Los simbolistas.
- La pintura de los fauves.
- El cubismo.
- El arte concreto.
- Del expresionismo al surrealismo.
- El arte en los últimos años.
- El informalismo; el pop y el arte cinético.
- El arte conceptual.
- El post-modernismo.
- La arquitectura de nuestro siglo. Sus tendencias principales y sus representantes.

Actividades y Evaluación.

La actividad del curso consiste, preferentemente, en apreciar determinadas obras particulares, situándolas en alguno de los movimientos artísticos contemporáneos, según sean sus características. Se requiere del alumno que formule las razones por las cuales las estima de determinada manera. El curso adquiere así una doble condición, teórica y analítica, pues la exposición de las ideas fundamentales que ocasionan cada uno de los movimientos artísticos contemporáneos va siempre acompañada de imágenes proyectadas, referentes a tales nociones.

Como consecuencia de ello, a los alumnos se les exige dos tipos de ejercicios diferentes. Unos tienen por objeto la exposición teórica de los principios constituyentes de cada una de las tendencias artísticas tratadas en el curso. Otros ejercicios consisten en la identificación y apreciación de determinadas obras de arte, poniéndolas en relación con los supuestos que les dieron sentido. Ambos tipos de ejercicios se efectúan por escrito.

Bibliografía básica

Battcock, G.	(Edit) <u>La idea como arte.</u>
Benevolo, L.	<u>Historia de la arquitectura moderna.</u>
Blake, P.	<u>Le Corbusier.</u>
Blake, P.	<u>Mies van der Rohe.</u>

Blake, P.	<u>Frank Lloyd Wright.</u>
Cachin, F.	<u>Gauguin.</u>
Collins, P.	<u>Changing Ideals in Modern Architecture.</u>
Daix, P.	<u>Picasso.</u>
Finch, C.	<u>Pop Art.</u>
Di San Lazzaro, G.	<u>Klee.</u>
Giedion, S.	<u>Walter Gropius.</u>
Golding, J.	<u>Le cubisme.</u>
Grohmann, W.	<u>Paul Klee.</u>
Hitchcock, H. R.	<u>Architecture Nineteenth and Twentieth Centuries.</u>
Janneau, G.	<u>El arte cubista.</u>
Lippard, L.	<u>Pop Art.</u>
Maldonado, T.	<u>Vanguardia y racionalidad.</u>
Merli, J.	<u>Picasso.</u>
Moles, A.	<u>Art et Ordinateur.</u>
Mullins, E.	<u>Braque.</u>
Passeron, R.	<u>Histoire de la peinture surréaliste.</u>
Read, H.	<u>A concise history of the moderne sculpture.</u>
Read, H.	<u>La pintura moderna.</u>
Rewald, J.	<u>Histoire de l'Impressionnisme.</u>
Rewald, J.	<u>El neoimpresionalismo.</u>
Richter, H.	<u>Dada (Art et anti-art).</u>
Sabartés-Boeck	<u>Pablo Picasso.</u>
Skira	(Edit) <u>Histoire de la peinture moderne. 3 vols.</u>
Skira	(Edit) <u>Tendances Contemporaines.</u>
Vallier, D.	<u>L'art abstrait.</u>
Wescher, R.	<u>La historia del collage.</u>
Zevi, B.	<u>Historia de la arquitectura moderna.</u>

Resumen de Contenidos

En el curso se aprecian las artes y la arquitectura contemporáneas, de acuerdo con las ideas que les dieron origen, con el propósito de situar al alumno ante determinados problemas del presente.